

众说经典——苏大文学院“戏曲鉴赏课程”讨论纪实

张雯

作者赐稿

—

2004年，昆曲青春版《牡丹亭》掀起了一股“昆曲热”。今年10月23日——11月4日，苏州大学联手苏城其他三所高校再次举办了“昆曲经典进校园”活动，古老的昆曲艺术再次在大学校园大放光彩。11月8日，新版《玉簪记》在苏州科文中心举行的全球首演给前去观看的同学留下了深刻的印象。

近日，在我校文学院王宁老师的“古典戏曲经典赏析”课堂上，同学们以新版《玉簪记》的演出为主要讨论对象，并将其与其它剧目的演出进行比较，就昆曲的现代化和大众化、传统与现代如何调适等问题进行了热烈的课堂讨论，视角多样、观点独到。

白先勇先生曾称，新版《玉簪记》朝着极简、写意的方向又迈进了一步，尝试着把昆曲美学推向更高一层抒情诗化的境界。课堂上，同学们首先都充分肯定了该剧总体上保持了昆曲的传统韵味，如唱词、情节都未破坏原著意味等。在此前提下，同学们又从不同侧面出发，有的甚至抓住了细节，发表了富有新意的见解。

几乎每位同学都谈到新版《玉簪记》的现代元素增多了，在灯光、布景、舞蹈、宾白等方面皆有明显体现。如在《琴挑》一出中，舞台上挂有“色即是空”的大条幅。而此出戏正是表现潘、陈两人由相识到暗许的故事，无形中形成了一种对比，于是不禁令观众会心一笑。在灯光方面大家留意的是佛印投影、《秋江》中炫目如波澜的灯光以及《琴挑》一出中，潘，陈身上被分别打上了表示处在花园与堂内的绿光和“室内光”；在“偷诗”中，又有“梅化窗”的灯光，皆给人以真实明了、身临其境之感。

戏剧影视班的二位同学相对则更多的关注到了演员的表演。她们认为俞、沈两位演员经过多年的磨合，配合十分默契，将剧中人物演得生动逼真，必正的儒雅情真而不轻薄、妙常渴望爱情却不显浮躁的性格很好地表现了出来。

“问病”一出让人印象深刻，潘必正在姑母面前和背后的表现截然不同，动作

夸张，较生动地表现了内心情感，另外潘的书童起了很好的插科打诨的作用，增加了许多笑料，当然就使这部戏更吸引观众了。

同学们畅所欲言、毫不避讳地指出了该剧的几处“瑕点”。如有同学对妙常的服饰表示“存疑”——觉得妙常的扮相、服饰与“小姐”一角差别无几，不似“道姑”。在由千年古琴演奏音乐方面，价值连城的“九肖环佩”只被用作了相关情节的伴奏，未整曲弹奏剧中主人公所弹的《潇湘水云》《广寒游》等曲，亦属一憾。此外，汉语言班的郭强提到，若将妙常拒绝张于湖和王仁的情节也编入新戏，可与妙常接受必正形成对比，更能丰满剧中人物形象，也更有利于表现潘、陈两人的“情比金坚”。他同时也对没有编排必正高中、迎娶的结局表示有些遗憾。

汉语言班的徐辛欣还将科文中心演出的《玉簪记》与中国昆曲博物馆厅堂演出的相同剧目做了比较，认为诸如此类的“生旦戏”在小剧场内演出会更有韵味。此次演出的整个舞美风格，包括布景与人物的服饰等都很素雅，虽有书童的插科打诨和十位尼姑的集体舞增加热闹感，但不像《牡丹亭》那样场面壮大、有武戏串场，因此，在大剧院上演略有“空荡”之感。

讨论中，许多同学谈到了在 08 年 6 月 23 日，苏州大学第二届戏剧节闭幕式上，上演的新编昆剧《孟姜女》，并将其与青春版《牡丹亭》《玉簪记》进行了比较。但发言者对新编《孟姜女》的评价似乎并不高。大家普遍认为《孟姜女》的改编使得故事情节、情感表现等方面表达突兀，主次不分明，甚至有喧宾夺主之嫌。相对来说，新版《牡丹亭》与《玉簪记》则较好地忠实了原著，且演员扮相俊美、身段优美，一个回眸、一个手势都韵味十足。

也有同学在二者的比较中，看到了昆曲现代化以及现代化“度”的问题，显然视野更加开阔了。如汉语言班的谢心阳认为“孟剧”没有很好地处理传统文化本身的美与现代化的关系，古典文化本身的美因而就缺失了。而白先勇的新编剧目是在不影响传统艺术品质和文化韵味的前提下，融入了一些现代化的元素，使作为“百戏之祖”的昆曲成了跨越传统与现代、东方与西方的桥梁。因此，昆曲的现代化需要把握一个“度”。他结合“于丹热”和“易中天热”现象，谈及当今社会文化的快餐化、泛大众化趋势，并对这种可能导致整个社会浮躁和传统文化本身的美的缺失的现象表示担忧。

更有甚者在表达了对具体剧目及演出的见解后，提出了心中的“疑惑”。如汉语言班的李小慧指出，作为一个非苏州人或不通吴语的观众，在欣赏昆曲时，多少会在看字幕与欣赏演员表演间顾此失彼，为了完整地领略昆曲艺术的魅力，她提出了一个不乏新意的建议——入场前向观众分发演员唱词、宾白……

此外，许多同学也谈到了昆曲与其它戏曲剧种，尤其是越剧、黄梅戏的比较。普遍认为昆曲的唱词与唱腔更优美；同时，越剧、黄梅戏等的现代元素相对较多，更具通俗性。

最后，老师脱离具体剧目，将同学们提到的两个主要论题——昆曲的现代化与大众化问题、传统与现代如何调适的问题进行了总结与拓展，进而提升到了全球化背景下，文化经典的现代化与大众化甚至快餐化问题的高度。他简要概括了自清乾隆时期以来昆曲折子戏的留存情况、介绍了当今文化学术界对于昆曲保护与传承的“两大流派”、并呼吁大家要有“文化守成”意识和文化关注的眼光。

概言之，此次课堂讨论别开生面、内容丰富、不乏高见。同学们学以致用、真实地表达了自己对于“昆曲经典进校园”活动、对于传承与发扬传统文化等方面的认识。作为接受高等教育的大学生，时代同样需要我们拥有“文化关注”的深邃眼光。白先勇先生在新版《玉簪记》首演会场曾呼吁大家一起做昆曲的义工，将昆曲艺术发扬光大，对此，大学生责无旁贷！

编者按：作者张雯为苏州大学文学院本科生